QUÉBEC CINÉMA

GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT

LE CINÉMA D'ANIMATION

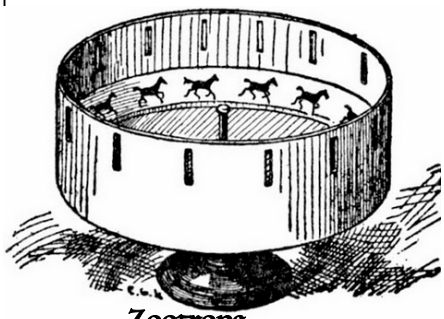
LE CINEMA D'ANIMATION

C'EST QUOI LE CINÉMA D'ANIMATION ?

Le cinéma d'animation est aussi appelé cinéma image par image. Tu te demandes pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'aligner des images immobiles les unes après les autres afin de créer une illusion de mouvement continu. Ça donne une impression que les images sont vivantes. C'est presque de la magie !

LES DÉBUTS

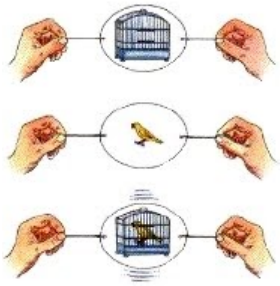
Le cinéma d'animation est basé sur des illusions d'optique. À partir de 1820, de nombreuses inventions ont été inventées pour approfondir ces illusions d'optique. Elles ont parfois de drôles de noms mais sont toutes passionnantes à observer et expérimenter : thaumatrope, le zootrope, le praxinoscope, le zoopraxiscope, etc. Et elles ont toutes été le point de départ du cinéma d'animation.



Zootrope

Zoopraxiscope

D



Thaumatrope

DES PIONNIERS DE L'ANIMATION AU QUÉBEC

Raoul Barré, montréalais d'origine, est un pionnier de la bande dessinée québécoise et du cinéma d'animation. Il est même parti jusqu'à New York pour fonder un studio d'animation et a inventé de nouvelles méthodes pour améliorer la qualité du mouvement animé. Il a même participé à l'animation de la célèbre bande dessinée *Mutt and Jeff*.

Tu ne connais pas le nom de **Norman McLaren** ? Si tu aimes l'animation, tu dois t'en souvenir. C'est un génie du cinéma d'animation. Pendant 40 ans, il explore et perfectionne différentes techniques d'animation : peinture sur pellicule, grattage de pellicule, pixilation, stop motion, etc. Ses techniques, élaborées à l'Office nationale du film, continuent encore à inspirer les cinéastes d'aujourd'hui. Son talent immense est même couronné par un Oscar, en 1953, pour son film *Les Voisins,* réalisé en pixilation et dont la bande sonore a été construite en grattant directement des ronds, des lignes et des triangles, que le projecteur reconnait comme des sons. Du jamais-vu et du jamais-entendu auparavant. Et un film à voir absolument.

Daniel Langlois est le fondateur de Softimage, reconnue mondialement pour ses techniques d'animation 3D. Tu as déjà regardé *Le parc jurassique, Titanic ou La matrice* ? Et bien les effets spéciaux 3D de ces films (et de beaucoup d'autres) ont tous été réalisés grâce à des logiciels mis au point par Softimage. Tu joues à des jeux vidéos ? Plusieurs des logiciels développés pour les créer ont été conçus grâce à l'esprit innovateur de cet homme.

LES TECHNIQUES D'ANIMATION

QU'EST-CE QUE PERMET LE FILM D'ANIMATION ?

Avec le film d'animation, tu peux réaliser tout ce que tu as en tête. C'est un médium qui permet de créer une foule de choses qui ne pourraient pas être montrés autrement. Bref, avec l'animation tout est possible ! Surtout quand tu maitrises bien la technique.

- créer des métaphores et des métamorphoses visuelles et poétiques
- effets spéciaux, apparitions, disparitions
- créer des personnages loufoques, plus grands que nature, hors du réel
- réaliser des créations où on explore davantage le mouvement, les images, les couleurs et où l'histoire est non narrative

LES TECHNIQUES

Il existe des dizaines de techniques d'animation différentes. Et elles évoluent sans cesse au fil des années. Voici un aperçu de certaines d'entre elles :

Dessin animé

Tu la connais sûrement ! C'est la plus vieille des techniques d'animation. Sur papier, pellicule, acétate, tableau noir et même sur du papier de toilette. Tous les supports sont possible et tous les dessins aussi. D'un petit bonhomme allumette à un loup parfait. Tu veux voir un magnifique exemple d'un film réalisé de manière traditionnelle au dessin ? On te propose *L'homme qui plantait des arbres* de Frédérick Back. Ilustrateur reconnu, il a réalisé de nombreuses animations pour transmettre son message écologiste et sensibiliser les gens aux causes environnementales.

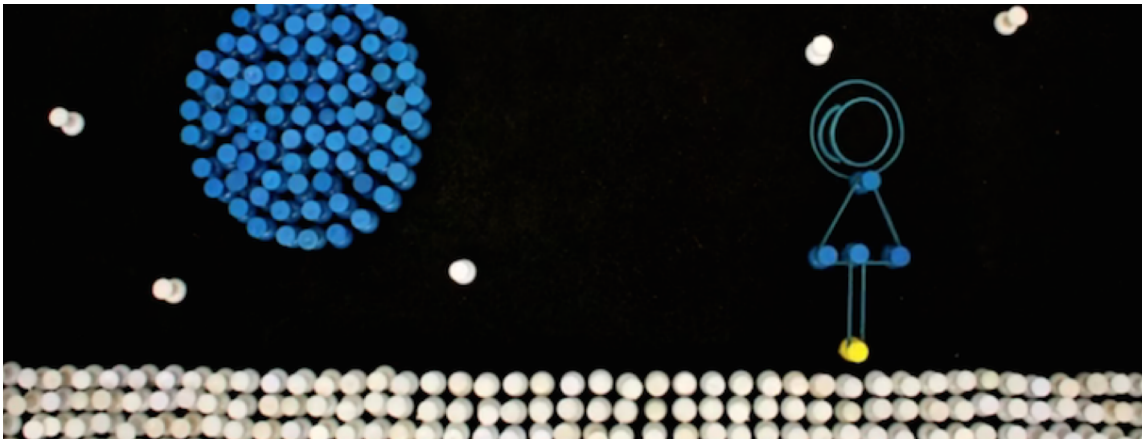
LES TECHNIQUES D'ANIMATION

Pixilation

Les personnes sont animées comme des objets ou des marionnettes. On peut les faire glisser, voler, faire des sauts géants, faire des apparitions/disparitions, donnant des effets un peu magiques et des déplacements impossibles dans la réalité. C'est assez génial à voir et… à faire avec tes amis ! *Les Voisins* de Norman McLaren est un des exemples les plus connus en méthode de pixilation très réussit. De nos jours, de nombreux vidéoclips et annonces publicitaires utilisent cette forme d'animation. Essaie de les remarquer quand tu regardes la télé !

Stop motion

Technique d'animation d'objets divers et immobiles permettant de créer le mouvement. Pâte à modeler, marionnettes, épingles à linge, LEGO, voiture de courses, etc. Tous les objets auxquels tu penses peuvent être animés selon tes envies et ton imagination. *Le fantastique M. Fox, L'étrange Noël de M. Jack, Poulets en fuite,* sont tous des films qui ont été réalisés en stop motion. Le court métrage *A girl named Elastika* du jeune cinéaste Guillaume Blanchet (https://vimeo.com/90603521), un stop motion bien maitrisé à l'aide d'élastiques, de punaises et de babillards, montre bien comment le stop motion peut être utilisé à toutes les sauces et avec pas grand chose… mais sauf beaucoup temps !



LES TECHNIQUES D'ANIMATION

Animation de sable

L'animation de sable est le plus souvent exécutée à l'aide d'une table lumineuse sur laquelle on dispose une couche de sable. La prise de vue est souvent aérienne. L'effet d'ombres et de lumières est créé par les déplacements du sable. *Le vieil homme et la rivière* de Steven Chilton (http://www.wapikoni.ca/films/kice-iriniw-acitc-sipiriw-le-vieil-homme-et-la-riviere), film réalisé dans le cadre du projet Wapikoni mobile, est un film fait entièrement avec cette méthode. Simple et différent.

Animation 3D

Tu la vois partout ! L'animation 3D est la technique d'animation la plus récente et celle qui connaît la plus grande progression dans les dernières années. L'animation 3D est faite à partir d'ordinateur et permet de créer des histoires sans limite pour l'imagination. La majorité des films que tu vois de nos jours utilisent cette technique perfectionnée. *Histoire de jouets, Shrek, Nemo, Monstres et cie,* sont tous des films créés à l'aide de cette technologie. Dans les films québécois, tu as peut-être vu récemment *Le Coq de St-Victor* ou *La guerre des tuques – 3D* ? Ils ont tous les deux été réalisés à l'aide de cette fabuleuse technique !

ACTIVITÉS

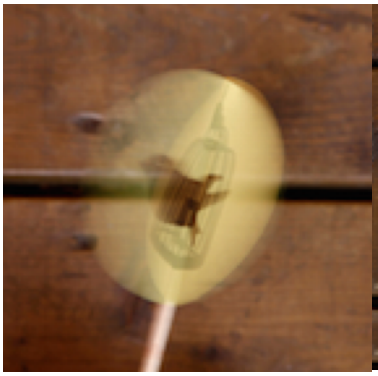
Crée ton thaumatrope

Matériel
Carton / Bâtonnet de bois / Crayons / Colle ou ruban adhésif double face

Étapes

1. Fais deux cercles identiques dans le carton et découpe-les.
2. Dessine un oiseau sur un cercle et une cage sur l'autre ou un papillon sur un cercle et une fleur sur l'autre. Tu peux aussi laisser aller ton imagination en dessinant mais assure-toi de toujours faire deux dessins qui se complètent.
3. Colle le ruban adhésif double face ou la colle à l'endos du dessin de chaque cercle.
4. Place chaque cercle dos à dos sur le bâtonnet de bois.
5. Et maintenant, prends le bâtonnet entre tes mains et fais-le tourner très vite.

Wow ! Les deux dessins fixes se confondent en une seule image. Tu comprends maintenant le principe de la persistance rétinienne. C'est le même phénomène utilisé en animation pour donner l'illusion du mouvement. Bravo ! Tu as fabriqué ton premier thaumatrope.



ACTIVITÉS

Fais ton film en pixilation

Matériel
Appareil photo numérique ou ipad ou ipod / Trépied / Ordinateur équipé d'un logiciel de montage

Étapes

1. Prends une série de plusieurs photos où le personnage bouge légèrement entre chaque prise (par exemple, il marche petit à petit vers la caméra ou toute autre action simple qui t'inspire). Pour faire une animation de quelques secondes, tu dois prendre au moins une centaine de photos. Compte de 6 à 12 photos pour une seconde de film, en moyenne.
2. Importe les photos sur ton ordinateur.
3. Sur un logiciel de montage, enfile les photos les unes après les autres dans l'ordre de leur prise de vue. Choisis la durée de lecture de photos la plus courte (2 ou 3 secondes)
4. Ajoute sons et musique si l'envie te le dis.
5. Tu as maintenant ton propre film d'animation !

Tu peux faire ton film d'animation avec des vraies personnes ou avec des objets (autos, LEGO, jujubes). Tu peux aussi utiliser des logiciels spéciaux d'animation image par image comme istopmotion, Stopmotion animator, Luciole.

Inspire-toi en regardant des vidéos sur internet. Voici quelques-unes de nos suggestions :
https://www.youtube.com/watch?v=ECFI3gsyzk0
https://www.youtube.com/watch?v=Ovvk7T8QUIU
https://www.youtube.com/watch?v=V-p-xxa_MHQ
http://www.wapikoni.ca/films/kiss-en-concert
http://www.wapikoni.ca/films/eddie